

ЖИВОПИСЬ КАК ВИД ИСКУССТВА

Живопись (от «живо» и «писать») — один из важнейших видов изобразительного искусства, произведения которого отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством различных цветных красящих материалов.

Виды живописи

По практическому назначению

- **Монументальная живопись**
 - Фреска
 - Мозайка
 - Витраж
- **Монументально-декоративная живопись**
 - Декоративная живопись
 - Театрально-декорационная живопись
 - **Иконопись**
 - **Станковая живопись**
 - **Миниатюрная живопись**
 - Лаковая миниатюра

Исторически произведения живописи условно делят на следующие **ВИДЫ**

По практическому назначению

Монументальная живопись

(от лат. monument — хранящий память, напоминающий) — особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, являющихся украшением стен, потолков, куполов, сводов в различных архитектурных сооружениях

Разновидности монументальной живописи

Фреска

(от ит. fresco — свежий, сырой) — один из видов монументальной, настенной живописи, выполненной красками, разведенными чистой или известковой водой, по штукатурке

Мозайка

(от ит. *mosaïque* — посвященная музам) — изображение, выполненное из однородных или различных по материалу частиц камня смальты, керамической плитки, которые закрепляются в слое грунта (извести или цементе)

Мозаики Рафаэля Санти.
Капелла Киджи. Рим.

Витраж

(от фр. vitrage — остекление, от лат. vitrum — стекло) — произведение декоративного искусства, выполненное из цветного секла или другого пропускающего свет материала

По практическому назначению Монументально-декоративная живопись

Декоративная живопись

Применение:

- украшение зданий, интерьера в виде красочных панно (произведения монументально-декоративной живописи, связывают воедино все элементы интерьера, подчеркивая их красоту, согласованность с архитектурой)
- украшение вещей, окружающих человека: предметы быта (ларцы, шкатулки, разделочные доски).

Театрально-декорационная живопись

(декорации, костюмы, грим, бутафория) способствует глубокому раскрытию содержания спектакля, фильма, ролика

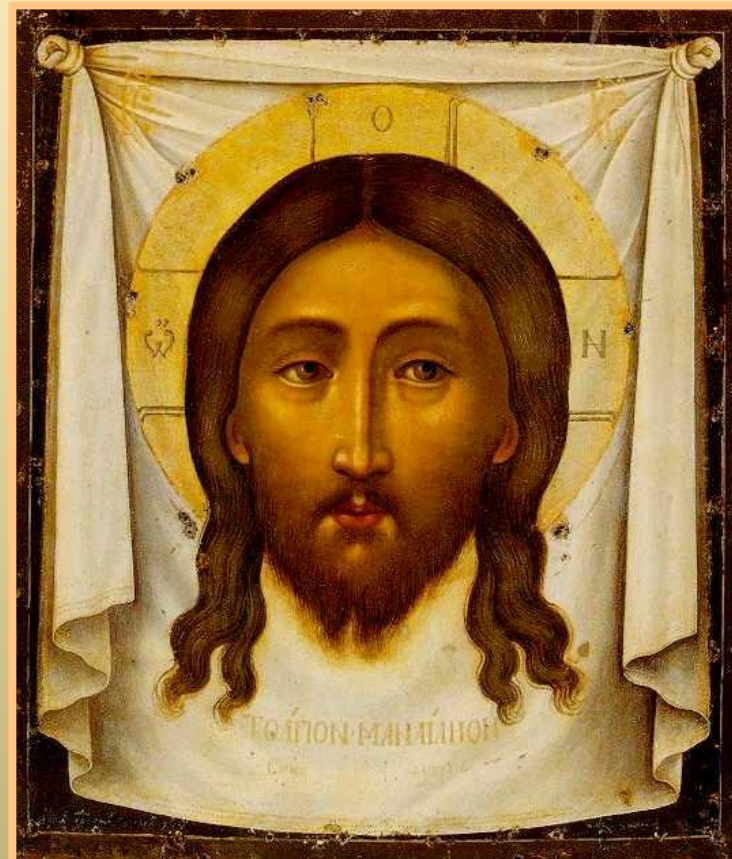
По практическому назначению

Иконопись

Пришла на Русь из Византии, но древнерусская иконопись вскоре стала самобытной и лучшей в мире. Среди иконописцев можно отметить Дионисия, Ф. Грека, А. Рублева, С. Ушакова, А. Васнецова.

Андрей Рублев

Симон Ушаков

По практическому назначению Станковая живопись

Самостоятельное изобразительное искусство, не имеющее декоративного или утилитарного значения, выраженное в разнообразных образах. Произведения станковой живописи выполняются на станке-мольберте, в качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще холст, натянутый на подрамник.

По практическому назначению

Миниатюрная живопись

(от лат. *minimum* — так обозначалась краска киноварь, которую очень ценили в древности)

Лаковая миниатюра

Живопись на небольших лаковых изделиях (шкатулках, различных ювелирных изделиях, табакерках, пудреницах и т.д.)

Виды живописи

По технике исполнения

- Масляная живопись
- Темпера́ная живопись
 - Акварель
- Гуашевая живопись
- Пастельная живопись
- Восковая живопись

По технике исполнения

Масляная живопись

Характерная черта масляной живописи начала XIX в. — многослойность (многократное нанесение красок с примесью лаков) и лакировка поверхности картины. В начале XIX в. специфичной для масляной живописи становится манера наложения красок алла прима (ит. *alla prima* — быстрая, односеансная техника письма) на чистый грунт или тонко нанесенный цветовой или тональный подмалёвок.

Юстина Копанья

По технике исполнения

Темперная живопись

Выполняется темперной эмульсией, приготовленной на основе смешения цельнояичной, белковой, желтковой основы, клея, масла, красителей, молочка фиговой веточки, лака, казеина, воска. Темперная краска разводится водой и наносится жидко на стену, холст, бумагу, дерево.

Боттичелли.
Весна.

По технике исполнения

Акварель

(от лат. aqua — вода) — краски, полученные на основе растительного клея, разводимые водой, отсюда и название живописи

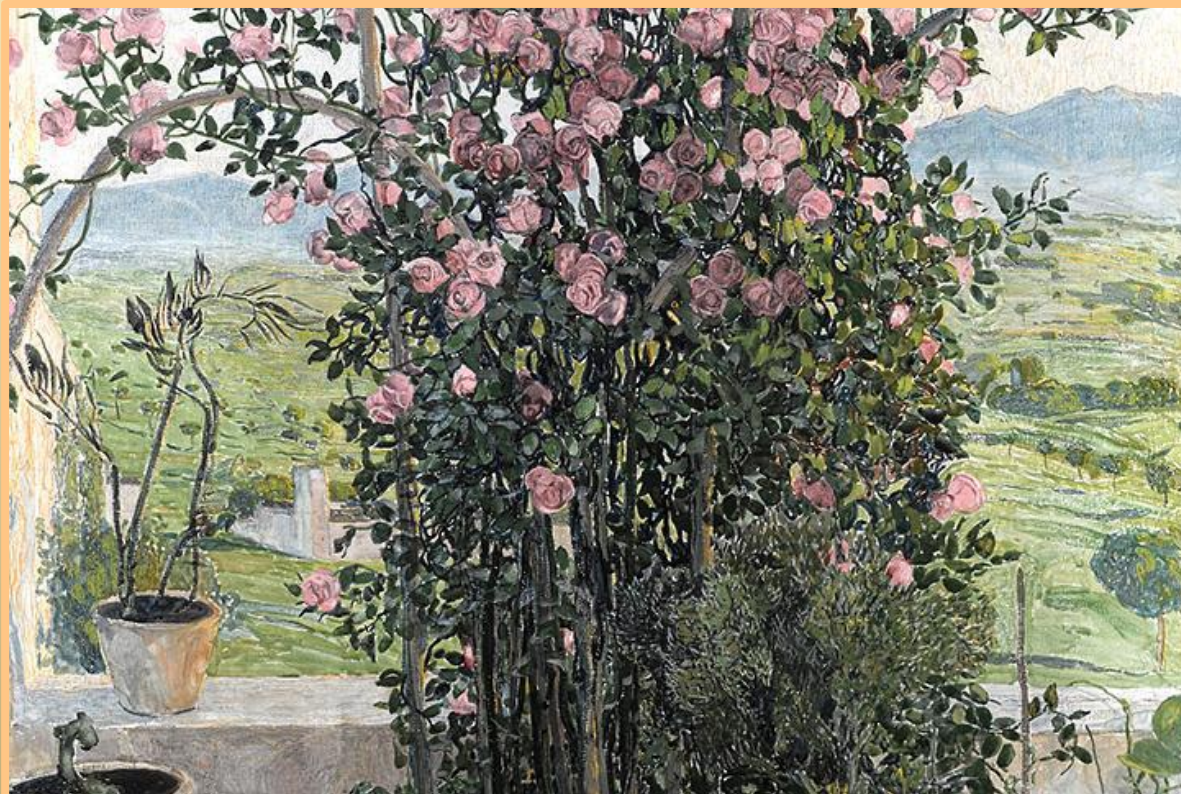

Джозеф Збуквич

По технике исполнения

Гуашевая живопись

(от ит. *guazzo* — водяная краска) — произведения, выполненные красками, состоящими из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.) и примесью белил. Гуашевая живопись может выполняться на бумаге, картоне, полотне, шелке, дереве, стекле, кости.

А.Я. Головин

По технике исполнения

Пастельная живопись

(от фр. pastel) выполняется мягкими карандашами без оправы (мелками), полученными путем смешения красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином). Отличается мягкой приглушенностью тонов, бархатистостью поверхности. Работают пастелью на бумаге, картоне, холсте. Краски наносят штрихами, как в рисунке, или втирают пальцами с растушевкой, что позволяет добиться тончайших красочных нюансов.

Ж.- Б. Шарден

По технике исполнения

Восковая живопись

(энкаустика) применялась еще в Древнем Египте. Связующим веществом в энкаустике служит отбеленный воск. Восковые краски наносят в расплавленном состоянии на подогретую основу кистью, раскаленным бронзовым инструментом, после чего прижигают (оплавляют с помощью жаровни).

Т.В. Хвостенко

Жанры живописи

- Мифологический жанр
- Исторический жанр
 - Батальный жанр
 - Бытовой жанр
 - Пейзаж
 - Натюрморт
 - Портрет
 - Нью
- Анималистический жанр

Жанры живописи

(вид, разновидность) обычно определяют предмет или сюжет изображения в картине. В живописных произведениях может встречаться сочетание жанров или их элементов.

Мифологический жанр

(от греч. *mythos* — предание) — жанр живописи, в котором основное место отводится изображению событий и героев мифов, легенд, преданий, былин древних народов

Пуссен.

Юпитера вскармливает коза Амалфея

Исторический жанр

Изображение значимых исторических событий, явлений или исторических деятелей. Однако недавние события также могут стать предметом изображения при условии, что их историческое значение признано современниками.

В.С. Суриков.
Утро стрелецкой казни, 1881.

Батальный жанр

(от фр. bataille — битва) — жанр изобразительного искусства, раскрывающий темы войн, сражений, битв, походов или эпизоды военной жизни

П.Д. Мартен.
Битва под Полтавой, 1726.

Бытовой жанр

(от фр. genre, нем. sitten-bild — род, вид, жанр) наиболее распространен в изобразительном искусстве. Полотна знакомят нас с жизнью и деятельностью людей разных эпох, народов, классов и сословий.

А.П. Боголюбов.
Крестный ход в Ярославле.

Пейзаж

(от фр. paysage, от pays — местность, страна, родина) — изображение природы, ландшафта, моря, панорамы местности, архитектурных сооружений, городских улочек, мостов. Пейзажем называются и сами произведения этого жанра.

Виды пейзажей

Сельский

Основная тема — изображение деревенской среды и ее естественной связи с природой.

Ю.Г. Мельников.
Счастливый день, 2014.

Парковый

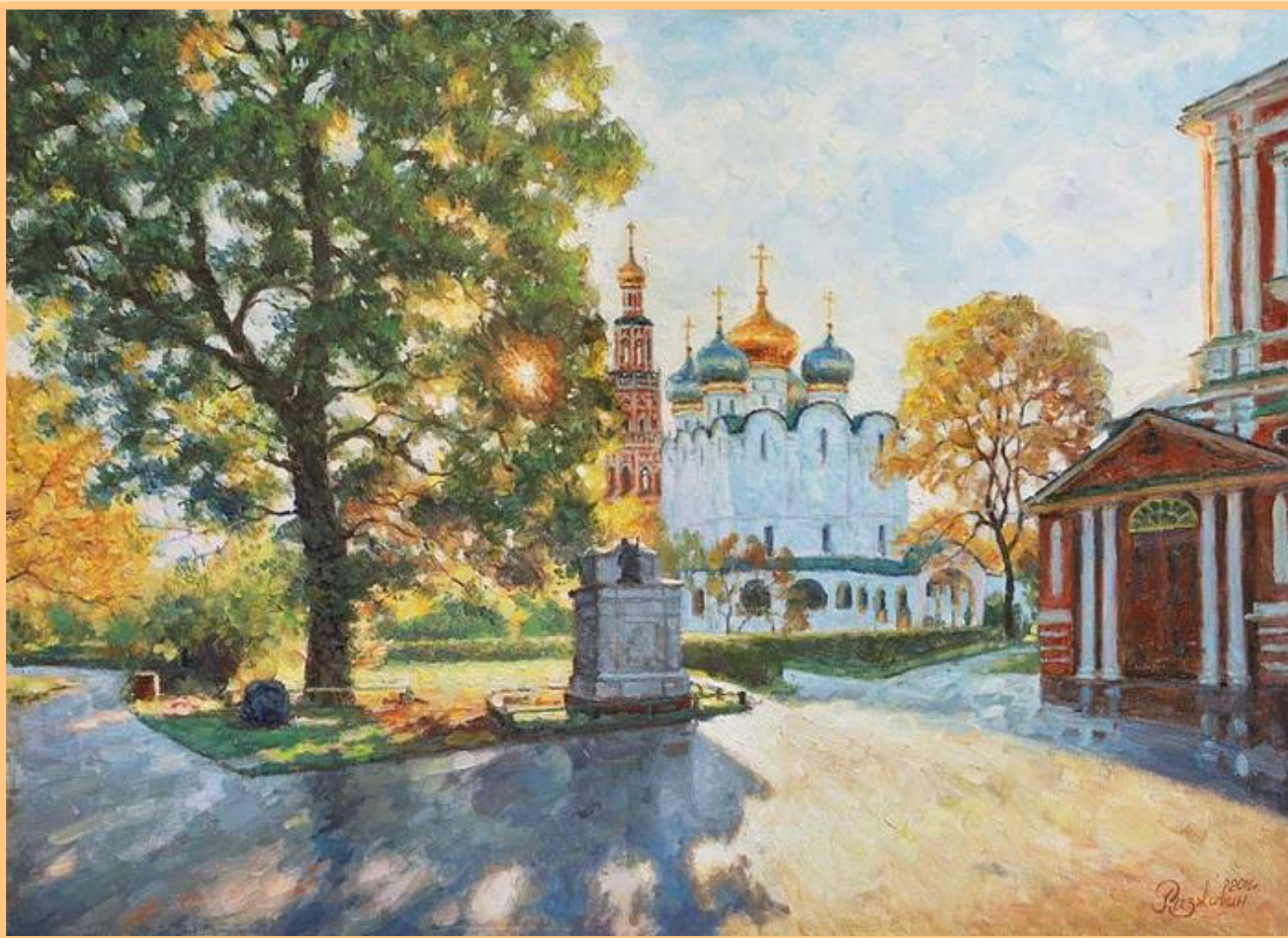
Изображение уголков природы, созданных для отдыха и удовлетворения эстетических потребностей человека. Отличается от сельского тем, что может передавать на полотне то геометрическую строгость планировки парка или сада, то сочетание декоративных элементов с естественным ландшафтом местности.

Клод Моне.
Белые кувшинки, 1899.

Городской или архитектурный

Изображение различных архитектурных сооружений (жилых домов, общественных и культовых зданий), улиц, площадей, памятников. Для художника важно показать жизнь города как такового, с его проблемами, отношениями.

И.В. Разживин.
Красота света, 2012.

Ведута

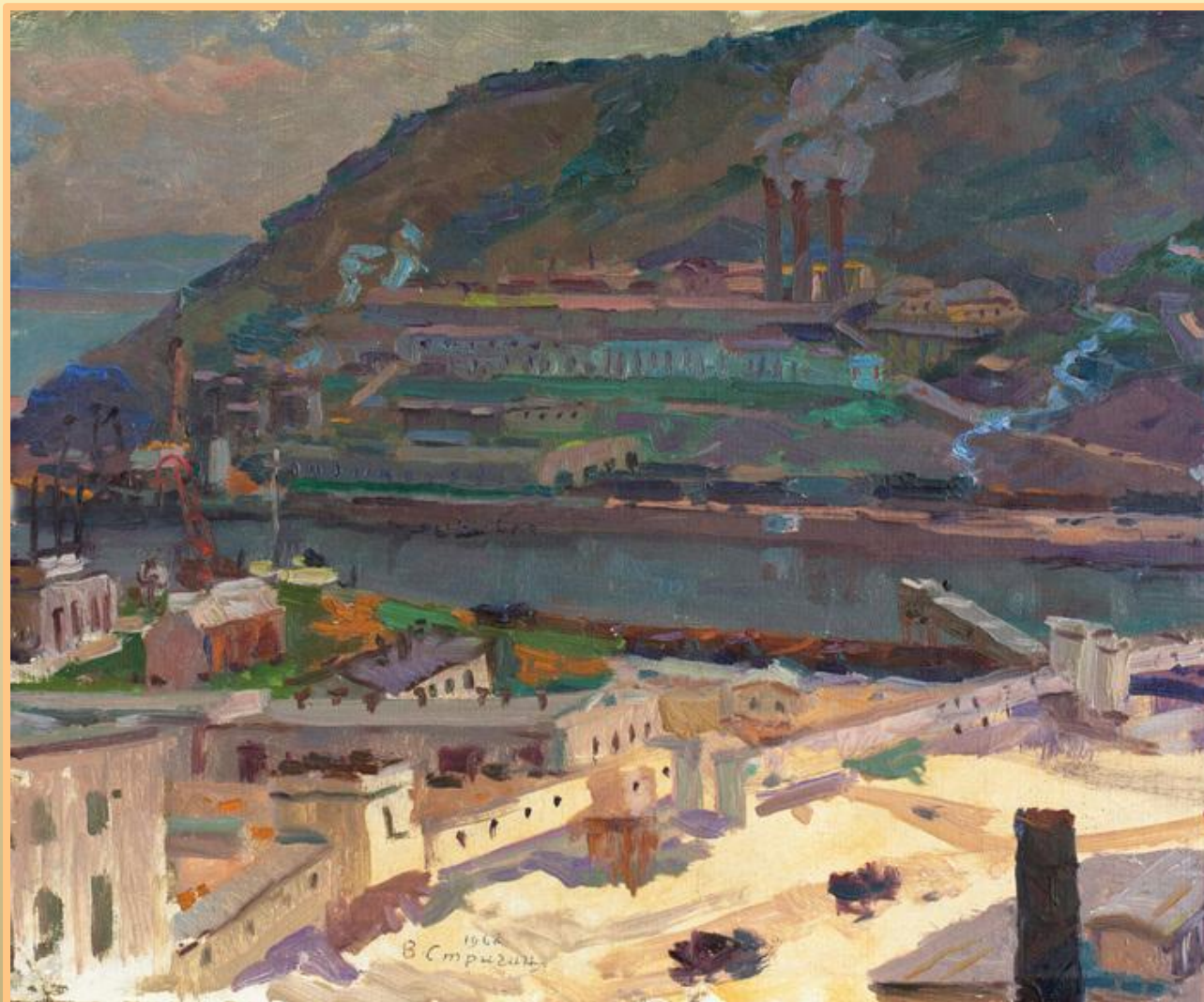
Изображение мостов и архитектурных конструкций, связанных с мостами.

Бернардо Беллотто.
Вид на Дрезден с правого берега Эльбы, 1748.

Индустриальный

Изображение промышленных предприятий, заводов, фабрик и т.д.

В.В. Стригин.
Жигули.
Цементный завод, 1962.

Марина

Изображение моря во всем его многообразии.

И.К. Айвазовский.
Кораблекрушение.

Натюрморт

(от фр. *nature morte* — мертвая природа, натура) — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевленных предметов (домашней утвари, музыкальных инструментов, цветов, фруктов, дичи, продуктов, атрибутов какой-либо деятельности и пр.).

П. Кончаловский.
Сирень, 1939.

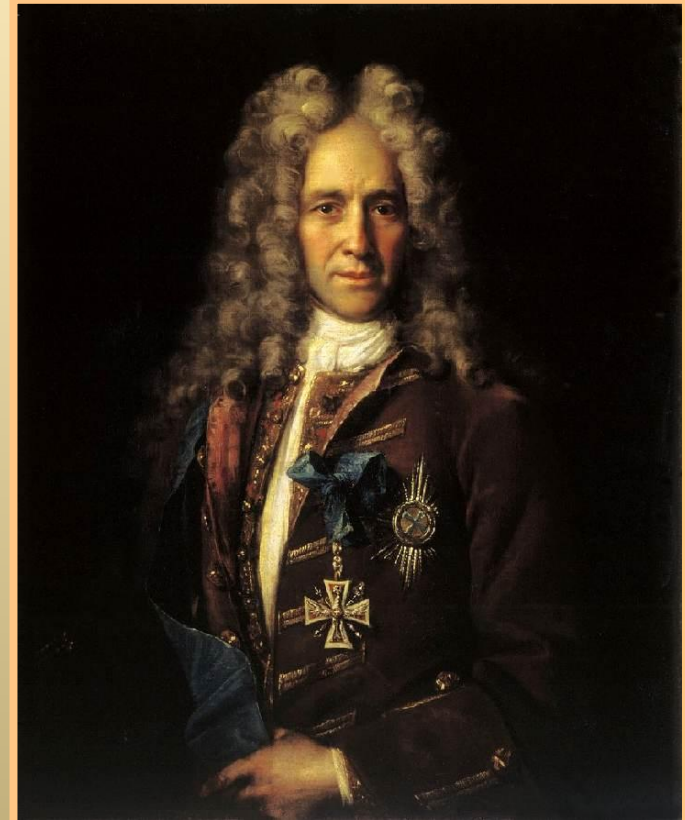
Портрет

(от фр. portrait - изображение) - жанр изобразительного искусства, цель которого - изображение отдельного человека или группы людей

По характеру изображения

Парадный портрет

Изображает человека погрудно или в полный рост и, как правило, на архитектурном или пейзажном фоне.

И.Н. Никитин.
Портрет канцлера Г.И. Головкина.

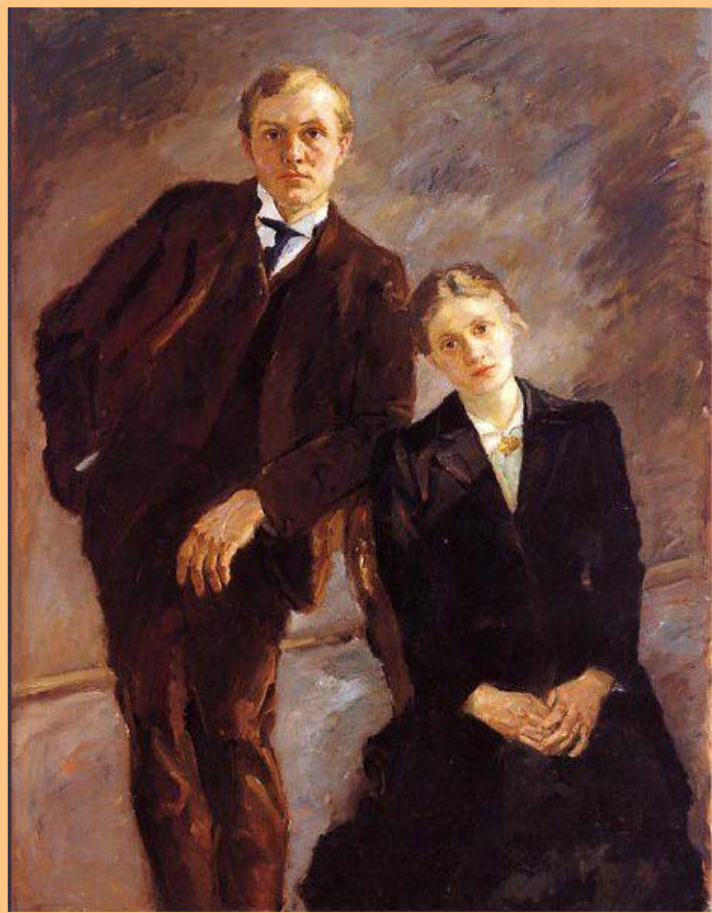
По характеру изображения Камерный

Предполагает поплечное, погрудное, поясное и в полный рост изображение на нейтральном фоне. Сдержан по своему характеру и художественной выразительности. Цель его, в отличие от парадного, не продемонстрировать величие натуры, а передать психологическое состояние, внутренние переживания человека.

В. Боровиковский.
Анна Сергеевна Безобразова.

По числу изображений
Одиночный
Двойной
Групповой

Макс Бекман и Минна Бекман-Тюбе, 1909.

Борис Кустодиев.
Групповой портрет художников «Мира искусств».

По содержанию Костюмированный портрет

Изображение человека в качестве аллегорического, мифологического, исторического, театрального, литературного персонажа.

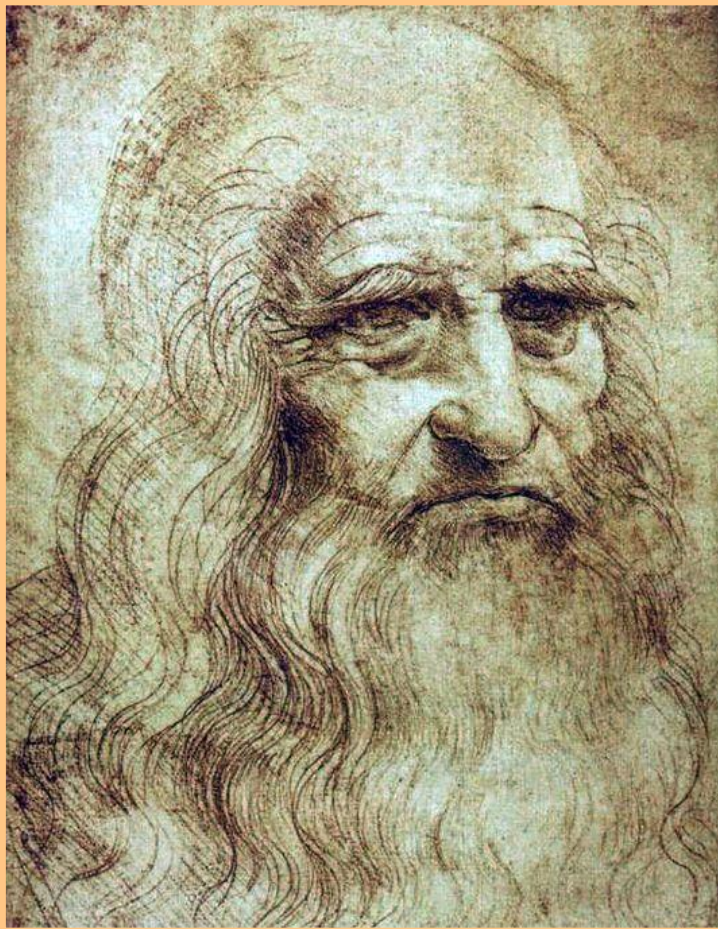
По содержанию Миниатюрный портрет

Отличается своими малыми размерами, что и усложняет выполнение изображения, позволяя художнику показать мастерство и виртуозность.

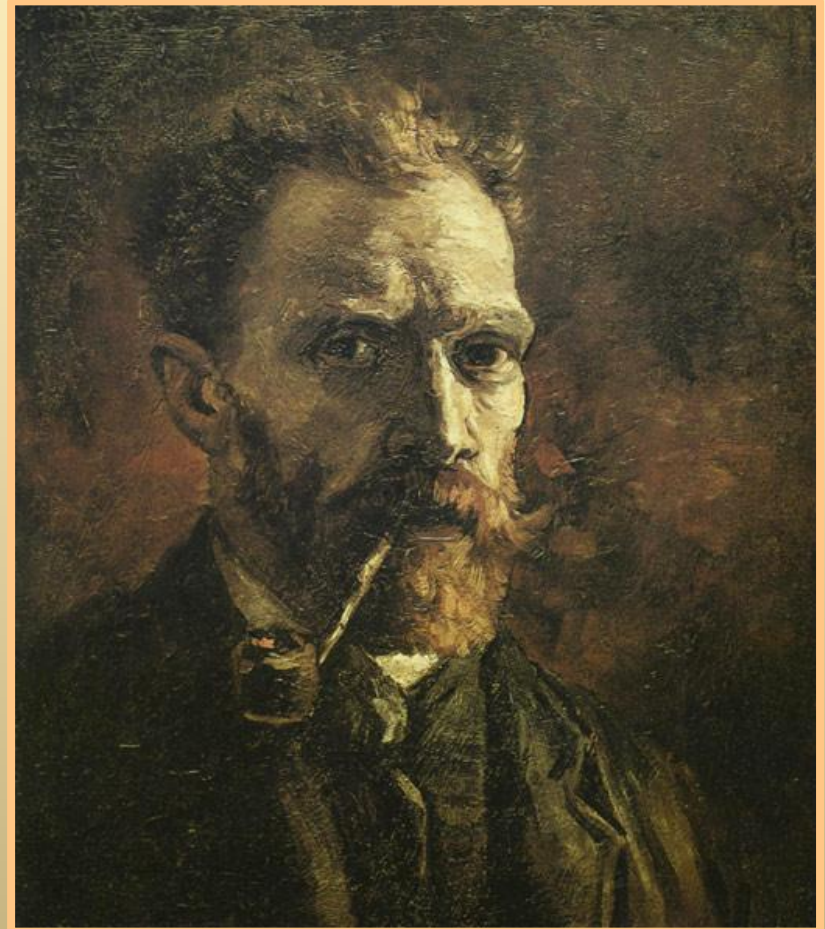

По содержанию
Автопортрет

Изображение художником самого себя.

Леонардо да Винчи.

Ван Гог.

По содержанию Социальный портрет

Отображение на полотне жизни представителей разных классов, сословий, передача характерных особенностей социальной жизни общества через отдельную личность.

И.П. Аргунов.
Портрет неизвестной, 1784.

Ню

(от фр. пи — нагой, раздетый) — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению обнаженного тела.

Н. Фешин.
Купальщица, 1919.

Анималистический жанр

(от лат. animal — животное) — изображение представителей животного мира.

И.И. Шишкин.
Утро в сосновом бору.

Список источников

- Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Погодина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.